

یادداشت

جایگاه خود هنرمند، اثرش و سوژه او در گاراژ گالری

سارا شهریاری‌راد

نقاش و پژوهشگر هنر

عنوان اثر اولین چیزی است که مخاطب با آن مواجه می‌شود و بیشتر از یک نام عمل می‌کند و اینجا ما با اثری مواجهیم که عنوان آن به‌طور ضمنی اشاره دارد که اثر ما را به سمت درک بی‌واسطه زیبایی‌شناسانه نخواهد برد. اطلاق نام «گاراژ» توسط هنرمند به محدوده فضای میان توالت، نمایشگاه و اتاقی که مربوط به مدیریت نهاد گالری است، جایگاهی را که او از آن سخن می‌گوید، مشخص می‌کند.

محدوده‌ای از گالری اختصاص می‌یابد به کارگاه نقاشی او که آن را «گاراژ کمیل یگانه» می‌نامد. هنر خودارجاع در زمان ما قرار است به ذات هنر، ذات سبک و ذات رسانه بپردازد و چیسیتی آنها و رابطه‌شان با سیاست، اقتصاد و نهادهای هنری را مورد توجه و پرسش قرار دهد و موضعی در برابرشان اتخاذ کند.

این فرایند، اثر چه رابطه‌ای را با زمانه ما برقرار می‌کند و چه چیزی قرار است در این پروسه رویت‌پذیر شود؟ این اثر با چه نسبتی نظم را بر هم می‌زند و آیا در این میان به بازتولید آن هم می‌پردازد؟ هنرمند این اثر در کدام سو ایستاده و چگونه در وضعیت مداخله می‌کند؟ در چه نسبتی با مکانیسم‌های کنترل قرار می‌گیرد؟

چه کسی شکل و شیوه بودن را معین می‌کند؟ این قدرت چگونه من را به‌عنوان مخاطب مقید می‌کند که درون این مکانیسم بازی کنم؟ مخاطبان یا سوزده‌های مشارکت‌کننده لحظاتی از زندگی خود را در فضایی با کاربری آشنا اما متفاوت و برساخته توسط منطق هنرمند تجربه می‌کنند.

بازآفرینی فضای داخل توالت توسط هنرمند شامل آثار بازیافتی و حجم‌هایی با متریال دوردن‌اختنی است که حاصل زباله‌گردی‌ها و پرسه‌زنی‌های او است و همچنین تصاویری از خود هنرمند که ملازم با سوزه است اما نمی‌بیند و در موضع دیدن نیست و آینه‌ها که انعکاس و مواجهه فرد با بدنش و هم مشاهده خود در فضا را ممکن می‌کنند. هنرمند در درون فضا یک ملازم (همراه) به‌ظاهر منفعل تعریف شده، اما خود واقعی هنرمند بیرون از فضا ملازمی فعال است. نمایشگاهی خصوصی از آثار در فضای بسته برپاست و هم اجرا و نمایشی در بیرون جریان دارد.

مکانیسم‌های کنترل، درون و بیرون فضا را می‌سازند. نسبی‌بودگی احساس مخاطب میان انبساط خاطر یا انقباض بر اثر معذب‌شدن در نوسان است. مخاطب که حضورش بخشی از کار است و نوعی آزادی نسبی را از سر می‌گذراند. در طول این مدت برپایی گاراژ-گالری، هر فردی که شاید مخاطب این کار هم نبوده، برای رفع نیاز خود فضای برساخته مورد نظر هنرمند را تجربه می‌کند. مخاطب در آن فضای برساخته تنهاست، اما با حضور تماشاگران با ملازمانی که در اینجا به عکس و فیلم فروکاسته شده‌اند، مواجه می‌شود.

سؤال این است که برخورد احساس دیداری او با نیروی رویت‌ناپذیری که او را (در مواجهه‌اش با چیدمان) مشروط می‌کند، چقدر در چگونگی تولید متریال کار نقاشی هنرمند مؤثر است و اهمیت این بخش بیرونی کار یعنی عمل نقاشانه هنرمند با آنچه از مخاطب مشارکت‌کننده به‌جامانده از چه جهت قابل تأمل است و به چه چیزی ارجاع می‌دهد؟ چیدمان قرار است بر قسمت‌های مختلف یک بدن از کالبد و عصب اثر کند و بر آن تأثیر بگذارد. هنرمند تماشاگر نابسنده‌ای است که تغییرات را اندازه‌گیری و سنجش می‌کند.

احساس‌های متضاد در کنار هم قرار می‌گیرند و آنچه استخراج می‌شود، نقاشی‌هایی هستند که هریک مختص به یک مخاطب خاص است که در این هنر مشارکتی تعامل داشته و نمونه‌ای به‌جا گذاشته است. گویی هنرمند به بازنمایی ذات هر مخاطب از طریق خروجی او در فرم‌ها می‌پردازد.

آیا هر طرح او تصویر یک ذات است؟ او شکل و فرم را در خدمت ذات درآورده، چراکه متریال یکه است؟ در به انجام رساندن ایده خود و در بازی صرفاً بصری نور و سایه گویا ارتباطی درونی و خصوصی میان طراحی با هر مخاطب مشارکت‌کننده برقرار می‌شود و آنچه اینجا توسط هنرمند رویت‌پذیر می‌شود، چیست؟ جایگاه خود هنرمند، اثرش و هم سوزده او در مناسبات قدرت. به نظر می‌رسد کار نهایی به‌جامانده که به‌عنوان فرآورده روی دیوار می‌رود، کار مشترک هنرمند و مخاطب است؛ متریال از بدن مخاطب و ساماندهی تصویر توسط هنرمند.

گفت‌وگو با بهنام کامرانی به بهانه مجموعه «امروز دیروز»

پرسش از زمان

شهرزاد رویانی

رفته؛ از نقاشی خیابانی و اسپری و استیکرهای رنگی معاصر نیز استفاده کردم. باید اشاره کنم که بعضی از نشانه‌گذاری‌های آثار براساس نقاشی‌های باستانی ما است، در نتیجه این مجموعه تلاقی‌گاه تکنیک‌ها، تاریخ‌ها و مدیوم‌های مختلف است. به طور مثال کاسه‌های سلجوقی که در آتلیه دارم، با حاشیه‌های دندان‌موشی من را به شکلی دیگر از این نشانه روی اثر معاصر رسانده است. شاید نوعی مدیتیشن یا تمرکز بر عکس‌ها داشتم تا به عنصر مورد نیاز هر عکس برسیم. چیدمان در این نمایشگاه اشیائی هستند

که مجسمه‌هایی ایژکتیو محسوب می‌شوند؛ اشیائی که براساس چیدمان شکل جدیدی از موضوع را پیش می‌کشند. به طور مثال میل‌ها مقابل عکس پدر من با اشاره به اقتدار مردانه روی زردچوبه به‌عنوان عصری از آشپزی که بیشتر در ایران از سوی خانم‌ها انجام شده، قرار گرفته و معنای مهمی از وضعیت زن و مرد در جامعه من را نشان می‌دهد.

تغییر رنگ در این مجموعه با بهتر بگویم درباره عکس‌ها بالا و تأمل برانگیز است. در این زمینه نظراتان را بفرمایید.

نشانه‌گذاری میان رنگ و بی‌رنگی و رفتارهای نقاشانه جدیدی که در این آثار به کار بردم، می‌تواند در فضای تجسمی مورد تحلیل و نقد قرار بگیرد و مفاهیم مختلفی را پیدا کند. از رنگ‌های منظم، غیرمنظم، اتفاقی یا تالو‌هایی از رنگ فلورسنت استفاده کردم تا شکل تازه‌ای را بر زمینه عکس‌ها پدید آورم. اگرچه ما می‌دانیم که دو لایه در آثار به کار رفته، عکس و نقاشی هستند؛ اما اصرار داشتم و تلاش کردم که دو لایه در نگاه اول یک لایه دیده شود. من در این مجموعه بیش از عمل نقاشانه به فکر نقاشانه احتیاج داشتم. رفتار نقاشانه من در این مجموعه متنوع بوده و این مسیر خلاف رفتار به کار رفته در اثر مدرن است؛ زیرا معمولاً اثر مدرن بدون تنوع پیش می‌رود.

از نمودهای مضمونی و مطالعاتی در آثار این مجموعه، کدام موارد برجسته‌تر بوده است؟ مسئله‌ای که در خود عکس رخ داده، جالب است. مدرنیزاسیون با عناصری مانند ماشین فولکس، دوچرخه، میز ناهارخوری داخل حیاط که نشان از جمع‌شدن سفره از روی زمین دارد، عینک آفتابی و پوشش افراد و معماری همگی نشان‌دهنده اتفاقات یک دوره مشخص هستند و در عکس ثبت شده‌اند. دردناک این است که با مهاجرت یا تغییر رویه زندگی شهری خیلی از این عکس‌ها دور ریخته می‌شوند یا فراموش می‌شوند؛ درحالی‌که پتانسیل عکس‌ها برای بیان تاریخ اهمیت دارد.

مکانیسم عکس و نقاشی را با چه نگاهی کنار هم گذاشتید؟

من در این آثار سعی کردم مکانیسم زمان را به پرسش بکشم؛ مکانیسمی که با عکس انتقال پیدا کرده؛ اما با یک رفتار ظریف نقاشانه می‌تواند با تغییر و پرسش همراه شود.

شما به‌عنوان کارشناس و پژوهشگر هنری و کیوریتور نیز شناخته می‌شوید و در این میان به‌عنوان هنرمند نیز در چند مدیا فعالیت کردید. در نهایت خودتان را بیشتر در کدام نقش می‌بینید؟

من ذاتاً نقاش و طراح هستم. بخش‌هایی را که نام بردید نیز در رابطه تنگاتنگ با نقاشی می‌بینم. هر زمینه تحصیلی و مقاله از من در ارتباط جدی با هنر است. فعالیت نخست من خلق اثر هنری است؛ اما در کنارش برای ارتزاق و ارتباط با نسل جوان در دانشگاه تدریس می‌کنم. این ارتباط با دانشجویان بدبستان خوبی برای من رقم می‌زند. وجه پژوهشی نوشتاری من در سال‌های اخیر بیشتر معطوف موضوعاتی شده که خودم درباره‌اش کار می‌کنم یا مقدمه‌هایی که برای هنرمندان جوان یا بعضی از هنرمندان پیش‌کسوت می‌نویسم که وجوه تازه‌ای از کارشان را بیان کنم. گاهی هنرمند به ویژگی‌های تازه آثارش در پرسپکتیو هنر ایران واقف نیست و من در سخنرانی‌ها و متون سعی بر تأکید به آنها دارم. همچنین مدیاهای مختلف نوعی دادوستد است که با نقاشی دارم و از مدیای دیگر برای بیان بهتر در نقاشی کمک می‌گیرم. به طور مثال وقتی با هنر دیجیتال کار می‌کنم، با توجه به جنبه‌هایی که در این هنر ممکن است، به دنبال نوع ارائه‌ای هستم که در نقاشی نیست. خیلی از آثار من با باکس نوری در نهایت اتفاقی را رقم می‌زند که در نقاشی ممکن نیست؛ اما هم‌راستا با نقاشی‌های من است.

در نمایشگاه پیش‌رو علت بهره از ویدئوها از چه نظر است؟

جنسیت یا اتمسفری که هر مدیا به همراه دارد، متفاوت است و در این نمایشگاه نیز هر ویدئو فضای جدیدی را به مجموعه می‌دهد. برسون، فیلم‌ساز مشهور، می‌گوید که از یک فیلم تصویری به یادمان می‌ماند و از یک نقاشی یا عکس به دنبال حرکتی در قبل و بعد از آن لحظه ثبت‌شده هستیم. من هم درصدد ایجاد پرسش، تأکید و جریان‌بی به واسطه ویدئوها بوده‌ام.

سنگ سرخی که در یکی از ویدئوهای این مجموعه از زمین بیرون می‌آید و دو زن در زمینه آن قرار دارد، نشانی از تحولی دل‌آشوب است.

سنگ سرخ موقعیت اجتماعی را نشان می‌دهد که دو زن از زمینه سیاه‌سفید به زمان حال و وضعیت امروزی‌شان کشانده می‌شوند. آثار این مجموعه خوانش گذشته از نگاه امروزی ماست. من به طور کل در این آثار به دنبال جواب نیستم و سؤال مطرح می‌کنم.

یادداشت

دیکتاتورِ پلتفرم‌ها

آسیه مزینانی

«پلتفرم» در زندگی آغشته به اینترنت روزگار ما، حالا دیگر کلمه‌ای آشنا و پرسامد است. پلتفرم‌های گوناگون با انواع خدماتی که به ما عرضه می‌کنند نقشی نه فقط کارآمد که حتی ناگزیر در زندگی‌مان بر عهده دارند. پلتفرم یا به زبان خودمان، سکو، بستری است برای تسهیل و تسریع رابطه آنها که خدماتی ارائه می‌دهند و آنها که خدماتی دریافت می‌کنند. پلتفرم‌ها با تمام تنوعی که در حوزه‌های فعالیت خود دارند همه بر سر این مدعا اتفاق نظر دارند که بناست شرایط و مختصات رابطه میان میان تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان سر و

سامان بخشیده و هر روز بیشتر از دیروز در جهت منافع هر دو سوی معامله، حرکت کنند. مسئله اما اینجاست که پلتفرم‌ها همیشه چیسیتی و چرایی خود را به‌واسطه تعریف منافیی که برای بهره‌برداران‌شان ایجاد شده، تشریح می‌کنند و هرگز از منافع اصلی خود، سخنی به زبان نمی‌آورند. برای مثال اگر امکان خرید بلیت تئاتر در سالن‌های سراسر کشور را ارائه می‌دهند هرگز سخنی از درصد دریافتی‌شان به زبان نمی‌آورند بلکه البته این کوچک‌ترین منفعتی است که در نهایت نصیب‌شان می‌شوند.

پلتفرم‌ها در ابتدای تأسیس و حضورشان برای سری در سرها درآوردن و جا افتادن در میان مخاطبان خود و البته بلعیدن سهم بازار بیشتر، خدماتی متنوع و چشم‌گیر ارائه می‌دهند. رعایت حقوق مشتریان اما تنها تا اینجا قانونی طلایی است که نام پلتفرم بر سر زبان‌ها بیفتد و سهم قابل توجهی از اقتصاد، توجه مخاطب آن حوزه را به خود اختصاص دهد. درست در همین دقیقه است که گردونه، حق چرخیدن بر مدار منافع پلتفرم را می‌یابد.

دقیقا همان لحظه که مخاطبان اصلی حوزه‌ای که پلتفرم در آن فعال است به تمامی گرد سکو جمع شدند، سکو از قدرتی که به دست آورده برده‌برداری کرده و از آن در مداخله و شکل‌دهی به میدانی که روزگاری از آن مردم آن حوزه بود استفاده می‌کنند، چراکه حالا دایرکتوری عظیمی از مخاطبان را در اختیار دارد. این‌چنین است که همان پلتفرمی که تا دیروز برای شکار ما به‌عنوان مخاطب سر تا پایمان از طلا می‌گرفت و حالا جز پول چیزی نمی‌شاهد. ما گردآمدگان بر آن سکو هم کوبی‌ی راهی جز ن‌ت‌دادن به آنچه مقابلمان قرار گرفته نداریم! چراکه سکو، بیشاپیش مالک بی‌چون و چرای اطلاعات و راه‌های دسترسی به تمامی مصرف‌کنندگان است. حالا اوست که مشخص می‌کند کدام تولیدکننده‌ها صرف‌چ‌ه هزینه‌های موفق می‌شود و به بشم آید. بی‌شک تمامی پلتفرم‌ها به توصیفی که ذکرش رفت دچار نیستند اما تجربه نشان می‌دهد که هرکدام از ما به نحوی زخم‌خورده دیکتاتوری پلتفرم‌ها هستیم. میدان تجسمی ایران نیز از تجربه حضور پلتفرم‌ها بی‌نصیب نمانده است. مختصات پلتفرم‌های فعال در حوزه هنرهای تجسمی اما تفاوت‌هایی با دیگر میدان‌ها دارد. پلتفرم‌های این میدان اغلب در لحظه تأسیس، نیروی خود را به میانجی اتصال و رابطه با فعالان و چهره‌های شاخص و ارگانیک این حوزه، به دست می‌آورند. در ابتدا همه‌چیز عادالانه

و منصفانه به نظر می‌رسد اما به محض تشخیص یافتن و متمایزشدن پلتفرم، ورق بازی برمی‌گردد و کفه کسب منصفانه منافع میان هر سه ضلع این رابطه از توازن خارج می‌شود. این‌چنین است که هر تولید محتوایی بیش از آنکه محصول سلیقه و اولویت‌های فرهنگی و هنری گردانندگان پلتفرم‌ها باشد، حاصل هزینه‌ای است که فعالان فرهنگ و هنر برای ارائه فعالیت‌های خود، خرج می‌کنند. دیگر نه شاخص‌های هنری که پول، معیار معرفی و حمایت از هنرمندان می‌شود. باید توجه داشت که هزینه‌های برپاماندن و ادامه‌یافتن حیات پلتفرم‌ها بر هیچ‌کس پوشیده نیست، یافتن سهم معقول و منصفانه بی‌شک حق هنر پلتفرمی است اما موضوع اینجا و حالا نه بر سر آن سهم معقول که بر سر سامانی است که به اجبار دیکتاتوری پلتفرم‌ها باید به آن داد! سامانی که اندک اندک ارزش‌های فرهنگی و هنری را پس زده و منطق سرمایه‌داری را جایگزین می‌کند. برای ما اما همیشه راه نجاتی هست، راه هجرت از سکویی به سکوی دیگر. سکویی که از دل همدلی‌ها و همراهی‌ها و هم‌سرنوشتی‌های برآمده باشد و در تمام لحظه‌های حیاتش به چیزی جز «خیر عمومی» هنرهای تجسمی ایران نیندیشد.